

Юрий Любимов

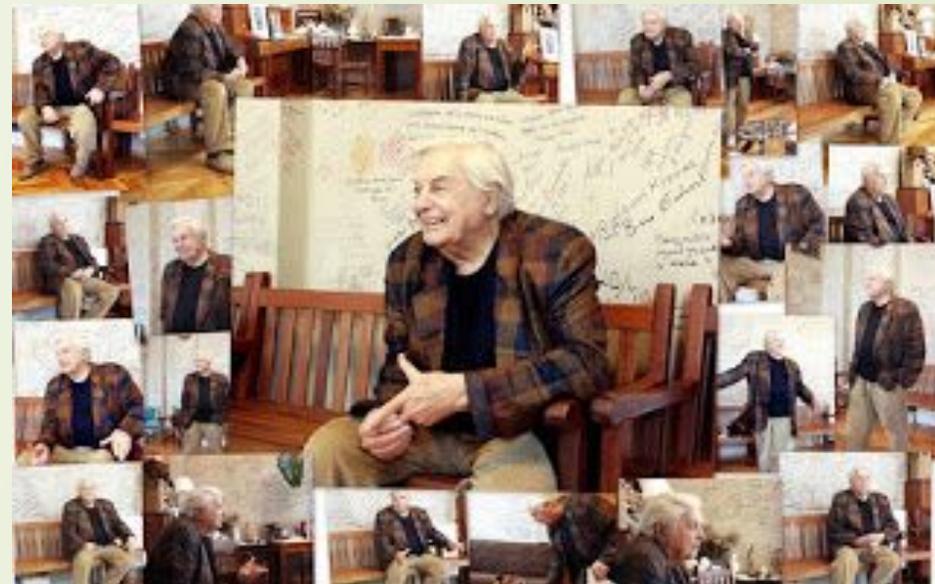
НИКИТИН А.Д.

3 ОС

Любимов Юрий Петрович

- Советский и российский театральный режиссёр, актёр и педагог.
- Художественный руководитель (1964—1984; 1989—2011) и Директор (1990—2011) Московского театра на Таганке.
- Народный артист РФ (1992).
- Лауреат Сталинской премии II степени (1952) и Государственной премии России (1997).
- Один из реформаторов российского театра.

**«Ах, как тебе родиться пофартило —
Почти одновременно со страной!
Ты прожил с нею всё, что с нею было.
Скажи ещё спасибо, что живой.»**

*Из песни В. Высоцкого,
посвященной своему творческому
учителю и наставнику
«Юрию Любимову в его 60 лет
от Владимира Высоцкого»,
октябрь 1977 года*

Ранние годы и впечатления детства

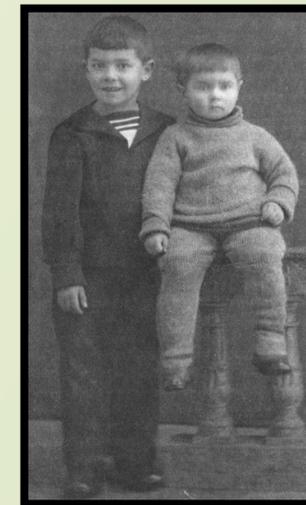
- Родился 30 сентября 1917 года в городе Данилов Ярославской области, но уже в 1922 году вся семья переехала в Москву. Во время НЭПа отец — Пётр Захарович Любимов был купцом и имел магазин в Охотном ряду. Когда в стране начались репрессии, под них попал и отец.
- Много дал сыну отец, собиравший книги, — он увлекался историей: в доме были и Карамзин, и Соловьев, и Костомаров... Отец часто водил детей в театры, и даже имел в Художественном театре ложу. Первые сильные театральные впечатления мальчика — это «Синяя птица» Метерлинка и «Горе от ума» со Станиславским и Москвиным... Маленький Юра был поражен атмосферой театра и декорациями и «...какое все было натуральное».
- Большое влияние оказала на сына его мама - Анна Александровна, учительница начальных классов, прививая ему любовь к книгам и музыке, «пытаясь» обучать игре на фортепьяно.
- Дед по матери был цыганом, и много лет спустя Любимов вспоминал: «Меня однажды привели в театр „Ромэн“. И вот когда они начали свои дела — я весь заходился!»
- Старший брат Давид имел большой талант к живописи, это тоже повлияло на будущего режиссера: «Он водил меня на этюды, приучил всматриваться в природу, я полюбил ее красоты, свет и тень, цвета, как они меняются... Он... выбирал красивые пейзажи и всегда обращал внимание мое: “Смотри, какой красивый свет!”» Юрий Петрович считал, что именно благодаря брату в дальнейшем всегда сам ставил свет в театре.

Любимова А.А.

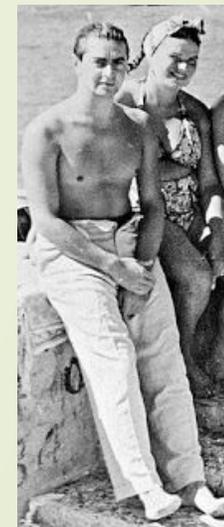
Любимов П.З.

Старший
брат
Давид

Начало карьеры

- В 1934 году 17-летний Любимов был принят в студию при МХАТе втором, где и сыграл свою первую роль в спектакле «Мольба о жизни».
- В 1936 году поступил в Театральное училище при Театре имени Евгения Вахтангова, где будучи студентом играл связиста в пьесе Н. Погодина «Человек с ружьем» и его заметил Всеволод Эмильевич Мейерхольд. После спектакля маститый режиссер подошел к актеру и сказал: «Молодой человек, вы хорошо двигаетесь. Запомните, тело не менее выразительно, чем слово». А потом пригласил его к себе на репетиции. И Юрий Любимов успел увидеть у Мейерхольда несколько репетиций «Бориса Годунова». По окончании училища в 1940 году Любимова призвали в армию. Он участвовал в финской войне, служил в железнодорожных конвойных войсках, на себе испытал суровость армейской дисциплины: побывал в камере.
- С 1941 по 1945 год в составе Ансамбля песни и пляски НКВД Любимов выступал перед бойцами Красной Армии непосредственно на линии фронта, порою под бомбежкой немцев. Он побывал и в осажденном Ленинграде, и в разбитом Сталинграде. Актеру и режиссеру Любимову эти воспоминания еще пригодятся.
- В ансамбле вместе с Любимовым работала очаровательная балерина Ольга Ковалева. Романтические чувства вспыхнули между молодыми людьми в период войны, что не помешало им расписаться и завести семью. От Ковалевой у Любимова родился сын Никита. Однако семья распалась, Ольга с сыном уехала в Абхазию. В юношеском возрасте Никита почувствовал тягу к литературе и в последствии выступил в роли драматурга на сцене театра на Таганке, который создал отец.

Юрий Любимов был награжден медалями:

- «За оборону Ленинграда» (1943)
- «За оборону Москвы» (1944)
- «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945)
- «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946).

Становление, как актера

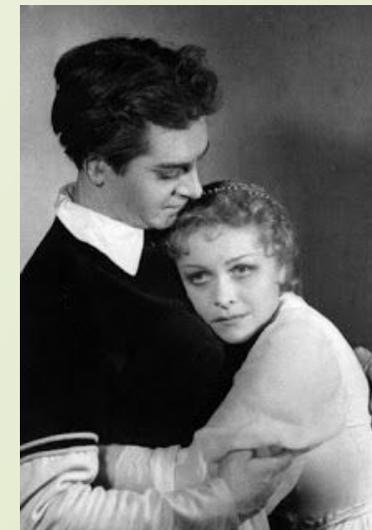
- После войны Любимов вернулся в Театр им. Евгения Вахтангова, стал ведущим актером труппы. Играл Любимов много. О своей работе он говорил: «Я вёз весь репертуар. Играл как лошадь... по 30 спектаклей в месяц. Я играл Бенедикта, Сирано, "Два веронца". Один день – Бенедикта, другой – Сирано, третий день – Шубина, четвертый день – Кошевого Олега, пятый день – Треплева в "Чайке". Иногда меня по ночам судороги сводили от перенапряжения».
- Параллельно он снимался в кино у А. Столпера, М. Жарова, А. Андриевского, И. Пырьева, А. Птушко, В. Пудовкина, С. Юткевича, Г. Александрова, Г. Козинцева и др. «Робинзон Крузо», «Мичурин», «Поединок», «Кубанские казаки», «Голубые дороги».
- Практически все они предшествовали его дебюту в театральной режиссуре и пришлись на 1940-е — 1950-е годы.

В 1954 году Ю.П. Любимов получил звание заслуженного артиста РСФСР.

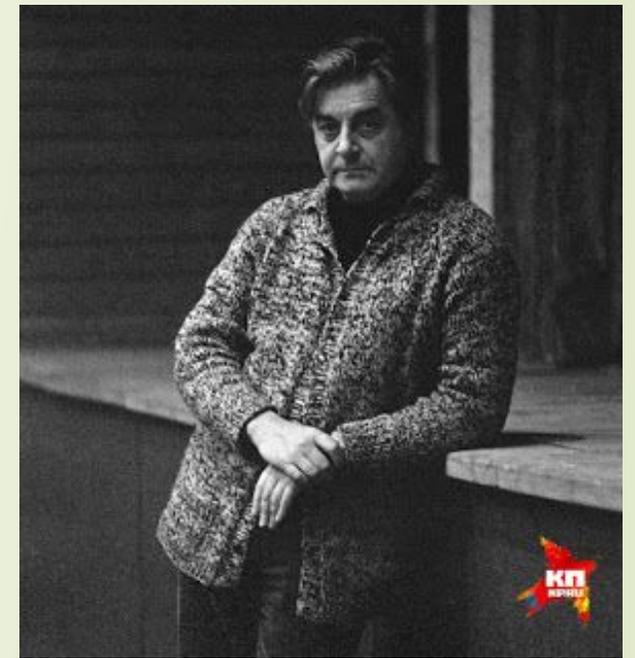

Становление, как режиссёра

- Юрий Петрович признавался, что в бытность свою актером не придавал театру политического значения. Правда, однажды, будучи председателем молодежной секции Всероссийского театрального общества, на одном из совещаний он заявил, что *«наши театры все подстрижены, как английский газон»* – и немедленно потерял свой пост председателя.
- О том, что Любимов испытывал тягу к совершенству говорит, например, то, что уже будучи зрелым артистом, он два года ходил на семинар к режиссеру, педагогу и некогда ближайшему ученику Станиславского - Михаилу Николаевичу Кедрову. Там он досконально изучал метод Станиславского, который для советской сцены стал каноническим.
- С 1953 года преподавал в училище имени Щукина. Начало преподавательской деятельности Любимов объяснял неудовлетворенностью своего положения: *«...последние годы, когда я играл, я почувствовал, что тупею... Ну и, может быть, это самомнение, мне стало казаться, что я все-таки могу помочь молодым своим коллегам — кто хочет заниматься этой профессией — все-таки на своем опыте я понял просчеты какие-то в образовании — в актерском, специальном.»*
- В 1957 году в Театре Вахтангова состоялась премьера спектакля «Ромео и Джульетта», где главные роли играли Юрий Любимов и Людмила Целиковская. Он увлекся ею еще во время репетиций спектакля. Знакомы они были давно: когда Целиковская училась на первом курсе театрального училища, Любимов был на четвертом курсе. В 1960 году они стали жить вместе.
- В 1959 году состоялся режиссёрский дебют — он поставил пьесу Александра Галича «Много ли человеку надо».

- В 1963 году Юрий Любимов поставил спектакль «Добрый человек из Сезуана» Бертольта Брехта со студентами третьего курса Щукинского училища. Спектакль имел невообразимый успех – тем более неожиданный, что труппа была еще непрофессиональная, а режиссер малоизвестный, - поразил всех необузданной фантазией и оригинальной сценической техникой. Пресса дружно восторгалась спектаклем, все театралы Москвы считали своим долгом посетить его.
- Целиковская и Любимов решили, что студенческую труппу необходимо сохранить, превратив ее в коллектив профессионального театра.
- Как раз в это время расформировывали Московский театр драмы и комедии. Людмила Целиковская по старой дружбе уговорила посетить спектакль Анастаса Микояна, занимавшего тогда пост заместителя председателя Совета Министров. Тот рассказал о спектакле министру культуры Екатерине Фурцевой, она в свою очередь написала записку Секретарю ЦК КПСС М. А. Суслову – и **в феврале 1964** года Юрий Любимов был назначен главным режиссером Театра драмы и комедии на Таганской площади.
- Так начал свою жизнь Театр на Таганке, неразрывно связанный с именем его художественного руководителя – Юрия Любимова.

- Театр на Таганке быстро приобрел репутацию авангардного театра с «острым» репертуаром и непривычной манерой активного вовлечения зрителя в игру.
- Поэт Андрей Вознесенский – многолетний друг и автор театра – назвал Таганку «эпицентром свободолобивой интеллигенции».
- Целиковская была редкостной хозяйкой – гостеприимной и хлебосольной. С Любимовым, которого все боялись, перед которым все трепетали, она держала себя на равных, позволяя себе то, на что никто другой не осмелился бы и в мыслях.
- Во время спектаклей режиссёр часто сидел в зале и, манипулируя включённым трёхцветным фонариком в руках, делал подсказки актёрам и поддерживал динамику их игры. Об этом вспоминает и наблюдавший это лично режиссёр Евгений Марчелли: *«Ходил по балкону с фонариком во время спектакля и подавал знаки артистам. Вот он мигает — значит, давай, качай, поддавай пару!»*

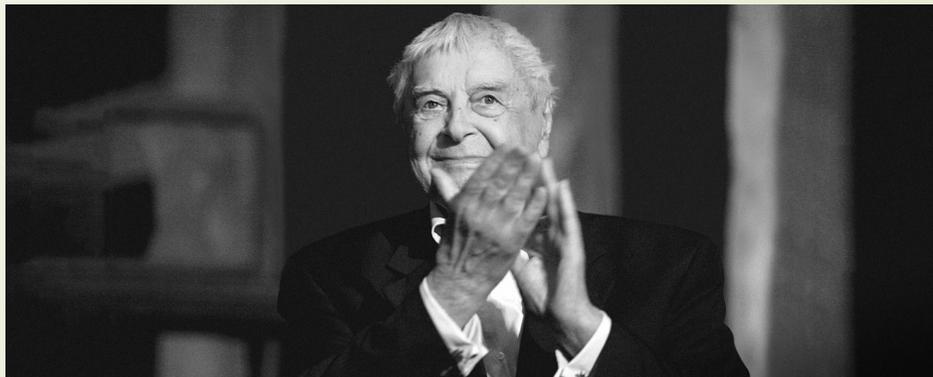

- Людмила Целиковская во всем помогала мужу и новорожденному театру. В их квартире был своеобразный штаб, где рождались и обсуждались идеи и замыслы Любимова. Там бывали Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, Юрий Трифонов и Борис Можаяев, Владимир Высоцкий и Марина Влади.
- По всеобщему мнению, это была удивительно дружная, талантливая, веселая семья, увлеченная общим делом. Театру на Таганке – их общему детищу – они посвящали все свое время и силы. Они прожили вместе двадцать лет – и расстались в одночасье.

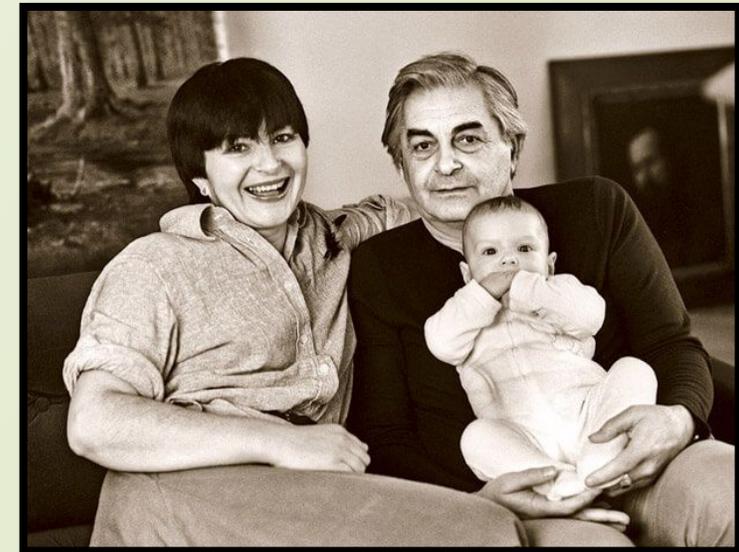
Особенности режиссуры

- *«Ю. Любимов в высокой степени наделён чувством композиции. Он умеет статику поэтического эпизода перевести в действие даже там, где, на первый взгляд, действия нет. Он умеет сталкивать на сцене контрасты, остро чувствует эмоциональное состояние зрителя», — писал Давид Самойлов.*
- Бескомпромиссные постановки Любимова получили большую известность не только в СССР, но и во всём мире, а его театр называли **«островом свободы в несвободной стране»**.
- Театр на Таганке был необычен. Это была совершенно новая эстетика – режиссер заимствовал некоторые элементы площадного театра, большое внимание уделял гармоничному соединению литературного, зрительного и звукового рядов, а в качестве литературной основы брал произведения, которые редко переносятся на сцену: стихи и прозу.
- Но, несмотря на смелые эстетические эксперименты, на поиски новой выразительности, многие находили в его постановках политические аллюзии. Неслучайно у Таганки то и дело возникали проблемы с властями. Провести спектакль через цензуру зачастую получалось с огромным трудом (иногда помощь ему оказывали члены Художественного совета театра), а иногда и вовсе не получалось. Так, спектакль «Живой», поставленный в 1968 году, смогли показать зрителю лишь в 1989-м, спустя 21 год. Закрыли «Берегите ваши лица» (1970) по стихам А. Вознесенского – В. Высоцкий спел здесь свою знаменитую «Охоту на волков», и этого оказалось достаточно.

Лишение гражданства и вынужденная эмиграция

- В 1984 году Юрия Петровича лишили гражданства, об этом он узнал в Лондоне. Причина такого действия: активная гражданская позиция, которая шла вразрез с советской политикой.
- Но Запад принял Любимова с восторгом. Гражданство опальному режиссеру предоставил Израиль. Актер и режиссер начал активно работать в Израиле, Италии, Франции, Германии, США, Финляндии и ряде других стран. Ставил как драматические, так и оперные спектакли - «Пир во время чумы», «Мастера и Маргариту», а «Бесы» очень долго и успешно гастролировали по всему миру. И всем его постановкам сопутствовал успех.
- Рядом с режиссёром была его жена Каталин Кунц, венгерская журналистка и переводчица, и их общий сын Петя.

Возвращение

- В 1988 году, во времена перестройки, начатой Михаилом Горбачевым, Любимов приехал в Москву. И здесь его встретили как победителя. Через год Любимову вернули гражданство. Юрий Любимов снова возглавил «Таганку».
- Им были восстановлены запрещённые ранее спектакли «Борис Годунов», «Владимир Высоцкий», «Живой».
- В 1992-м он стал Народным артистом России. Юрий Петрович ставил пьесы на сцене родного театра и продолжал трудиться за рубежом.
- Но в 1993 году грянул скандал: труппа, недовольная стилем управления Любимова, раскололась.
- Любимов — сторонник контрактной системы и жёсткой дисциплины в театре. По его убеждению, качество хорошего режиссёра — беречь талантливых актёров, применять к ним индивидуальный подход; а актёр должен либо выполнять требования режиссёра, либо уходить, не нарушая дисциплину в театре.
- В июне 2011 года на гастролях в Чехии актёры театра прилюдно потребовали от Любимова отдать им гонорар за сыгранный спектакль. Желание актёров обидело режиссёра и побудило его подать заявление об отставке. 6 июля 2011 года Департамент культуры Москвы сообщил об освобождении Любимова от должности художественного руководителя и директора Театра на Таганке по собственному желанию.

Лучшие постановки

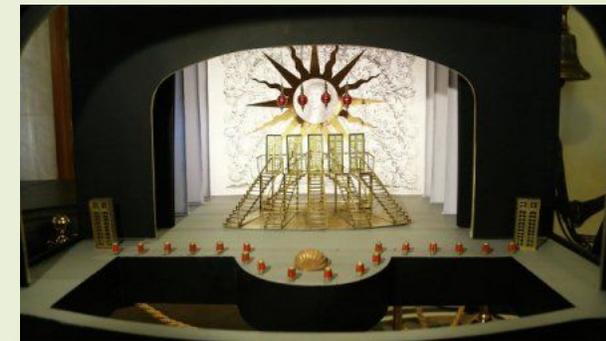
- 1956 «Жизнь Галилея» Б. Брехта.
- 1971 «Гамлет» У. Шекспира.
- 1971 «А зори здесь тихие...» по повести Б. Васильева.
- 1975 Первой постановкой стала опера итальянского авангардиста Луиджи Ноно «Под жарким солнцем любви» в «Ла Скала».
- 1977 «Мастер и Маргарита» по М. Булгакову
- 1979 «Борис Годунов» М. Мусоргского вторая постановка в «Ла Скала»
- поэтические представления «Павшие и живые», «Послушайте!», «Товарищ, верь...».
- 1983 Спектакль по роману Достоевского «Преступление и наказание», показанный в Лондоне, был удостоен премии Evening Standard.

Как режиссёр, Любимов много работал и в оперном театре.

- Также поставил оперы «Дон Жуан» В. А. Моцарта,
- «Саламбо» М. Мусоргского
- «Енуфа» Л. Яначека
- «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича
- «Пиковая дама» П. Чайковского (в редакции Альфреда Шнитке)
- «Любовь к трём апельсинам» С. Прокофьева
- «Набукко» Д. Верди и др.

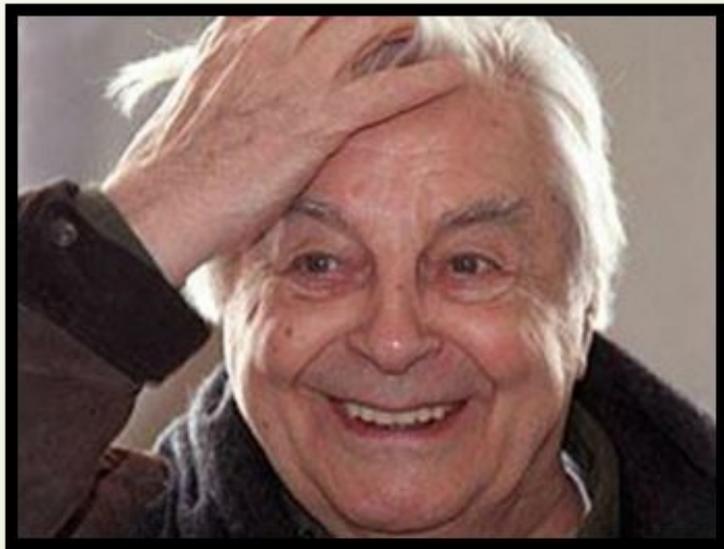
Новейший период

- В 2012 году 94-летний Любимов в Театре им. Вахтангова представил 4-часовую эпическую постановку «Бесов» Фёдора Достоевского, которая, по мнению критиков, в его полувековой режиссёрской карьере открыла новую страницу, а *«зрительский интерес остался неизменным»*. *«Любимов поставил строгий, элегантный и открытый ветру нашего времени спектакль»*, — написала «Российская газета».
- 8 июня 2013 года состоялась премьера оперы «Князь Игорь» в постановке Юрия Любимова на исторической сцене Большого театра. Билеты на все представления были проданы задолго до премьеры, интерес был великий, а зал аплодировал стоя. Как отмечали критики: *«виден стиль Любимова: лаконичный, чёткий»*.
- 20 мая 2014 года в театре «Новая опера» состоялась премьера оперы-буфф «Школа жён» по комедии Мольера.
- Юрий Петрович Любимов скончался 5 октября 2014 года в 11:40, во сне, в возрасте 97 лет.

- Юрий Любимов в нашей театральной культуре, да и вообще в современной культуре — явление удивительное, масштабное, небывалое.
- Каждая эпоха создает свой театр. В советские годы театр Юрия Любимова стал первым опытом постмодернистской режиссуры и долгожданным глотком свободы.
- Считаю себя наследником традиций К. Станиславского, Е.Вахтангова, Вс. Мейерхольда, Б.Брехта, Любимов создал собственный авторский метод, который изучают во многих театральных вузах мира.

Ю. П. Любимов и К. А. Кедров в кабинете Любимова в 2007 году

Юрий Любимов и Марк Захаров на церемонии вручения государственных наград в Кремле, 29 октября 2013.